

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2016/2017

Nº de Proyecto 107

Título del proyecto: MATERIALIDAD PICTÓRICA. ESTUDIO Y PERCEPCIÓN DE LA
PINTURA TARDOGÓTICA EN LA ACTUALIDAD

Nombre del responsable del proyecto: Matilde MIQUEL JUAN

Centro: Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte I (Medieval)

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Objetivos generales-

- Garantizar la capacidad de generación de conocimiento y análisis de la historia del arte como reflejo del cambio del conocimiento social actual con la incorporación de las nuevas tecnologías de análisis y estudio. [Objetivo específico 2 y Prioritario a) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación –en adelante Plan Estatal–, 2013-2016].
- Proporcionar conocimiento científico y de última generación en abierto para el estudio de la historia del arte, y específico de la historia de la pintura del periodo gótico. (Objetivo específico 4, 9 y 10 del Plan Estatal 2013-2016).
- Garantizar el conocimiento científico y objetivo de la historia del arte, al difundir en red los actuales y nuevos métodos de estudio de las obras de arte (Objetivo específico 8 del Plan Estatal 2013-2016).
- Responder a las grandes líneas de cambio e innovación de la actividad artística a lo largo de la historia (Objetivo específico 8 del Plan Estatal 2013-2016).
- Empleo de métodos científicos para el estudio de la pintura tardogótica y su difusión a la comunidad científica, al favorecer el progreso científico, tecnológico y de innovación del estudio de la historia del arte (Objetivo específico 10 del Plan Estatal 2013-2016).
- Utilización de criterios objetivos de viabilidad y alcance de nuevos objetivos de carácter instrumental.
- Adaptación de la historia del arte a los cambios e innovaciones sociales que demanda la sociedad (Reto 6 del Plan Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad).

Objetivos específicos-

1.- **Creación de un protocolo de actuación** para el estudio de un bien cultural, que puede tratarse de un retablo o de una obra en particular, desde un punto de vista interdisciplinar. Esta importante herramienta permitirá hacer un ejercicio de autocrítica del trabajo y la metodología seguida en el proyecto anterior que servirá de guía a los profesionales historiadores del arte.

2.- **Interdisciplinariedad/Transversalidad/Cultura científica.**

- La formación heterogénea de los miembros del equipo de investigación permite abordar el “artefacto” artístico con una visión holística que afecta tanto a su discurso icónico y retórico como a su ejecución y materialidad con el objeto de:
- Acercar el **estudio de la pintura**, a través de **criterios objetivos y científicos**, a la **sociedad actual**, proporcionando nuevos instrumentos de análisis positivos y soluciones indiscutibles.
- **Incentivar la cultura científica**, tecnológica y de innovación de la pintura tardogótica castellana.
- Favorecer la creación de un entorno **proclive a la investigación científico-técnica y la innovación de la pintura tardogótica castellana.**

Bases sobre las que debe de asentarse la formación de los futuros profesionales especializados en pintura.

3.- **Investigar para conocer, conocer para conservar.**

El proyecto de investigación pretende poner en valor el patrimonio cultural y pone al servicio de la comunidad de conservadores y restauradores de bienes culturales una documentación excepcional para conocer su estado de conservación, y

en caso necesario abordar proyectos de conservación e intervenciones de restauración para su preservación y disfrute de la sociedad.

4.- **Transferir/ Difundir/Implicar**- Constituyen objetivos básicos del proyecto:

- **Mejorar la comunicación científica** y la innovación de los instrumentos y medios de estudio de la pintura gótica, facilitando la transferencia y gestión del **conocimiento entre profesionales, estudiosos y amateurs de la historia del arte.**
- **Internacionalizar** los conocimientos sobre los principales **maestros de la pintura tardogótica en la Corona de Castilla** y desarrollar su relación con los maestros flamencos del siglo XV.
- Difusión y transferencia con el empleo de las **herramientas digitales e informáticas** desglosadas en el proyecto. Plataformas que centren su interés no sólo en los resultados sino en los **procesos posibilitadores de los mismos.** Plataformas que, asimismo, permitan la transferencia del conocimiento e impliquen activamente al visitante permitiéndole **interactuar** en la misma y, por tanto, permanecer tiempos distintos en ella asumiendo sus diferentes lecturas y cauces de información.

Resaltamos la Importantísima misión de las instituciones públicas de facilitar el acceso a la cultura mediante herramientas y tecnologías de última generación para **transferir el conocimiento del patrimonio cultural a la sociedad.**

5.- **“Trazos ocultos”**- Estudiar el ADN material de las obras, a saber:

- **Mazonería:** desde el tipo de madera al análisis de las traseras o el montaje del armazón
- **Soporte y tratamiento/ Dibujo y pintura/ Materialidad-** Uso de técnicas análisis con o sin toma de micromuestra para la caracterización de materiales que permiten determinar la utilización de materiales, técnicas artísticas y procedimientos propios de ciertos talleres o regiones, y empleo de técnicas de captación de imágenes como la macrofotografía, la radiografía, la reflectografía de infrarrojos para conocer aspectos no visibles en la observación directa. Cada técnica tiene su especificidad y su ítem de información como queda subrayado en la dispar formación de los miembros integrantes del proyecto.

Estos análisis permitirán la introspección en otra **realidad complementaria, básica en el diseño creativo y fundamental para el estudio científico de la obra.**

2. **OBJETIVOS ALCANZADOS**

- Formación de la comunidad universitaria en las **últimas tecnologías de estudio de la pintura**, y ponerla en relación con la vanguardia de los estudios actuales liderados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España.
- Uso de unas **herramientas de aprendizaje presenciales** de última generación.
- Fomentar la **enseñanza de calidad** y garantizar los últimos conocimientos de análisis pictóricos, al margen de las asignaturas troncales y obligatorias que no siempre permiten estos estudios específicos.
- Acercar el estudio de la pintura, a través de **criterios objetivos y científicos**, a la sociedad universitaria, proporcionando nuevos instrumentos de análisis positivos y soluciones indiscutibles.

- Garantizar la capacidad de **generación de conocimiento y análisis de la historia del arte** como reflejo del cambio del conocimiento social actual con la **incorporación de las nuevas tecnologías de análisis y estudio**.
- Proporcionar conocimiento científico y de última generación **en abierto para el estudio de la historia del arte**, y específico de la historia de la pintura del periodo gótico en la Universidad.
- Responder a las **grandes líneas de cambio e innovación de la actividad artística** a lo largo de la historia en los futuros historiadores del arte.
- Empleo de **métodos científicos para el estudio de la pintura tardogótica** y su difusión a la comunidad científica, al favorecer el progreso científico, tecnológico y de innovación del estudio de la historia del arte para garantizar la inserción de nuestros estudiantes dentro de las necesidades de demanda de empleo actual.
- **Incentivar la cultura científica, tecnológica y de innovación de la pintura tardogótica hispana**.
- Favorecer la creación de un **entorno proclive a la investigación científico-técnica y la innovación** de la pintura tardogótica castellana.
- Mejorar la **comunicación científica y la innovación de los instrumentos y medios de estudio** de la pintura gótica, facilitando la transferencia y gestión del conocimiento entre profesionales, estudiosos y *amateurs* de la historia del arte.
- Desarrollo de unos **criterios objetivos de estudio de la pintura gótica española** y su difusión entre la comunidad universitaria, especializada en historia del arte.
- Facilitar **lazos de estudio y trabajo con grandes instituciones** como el Instituto de Patrimonio Cultural de España, o el Museo Nacional del Prado

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

- A través de la **docencia reglada** en asignaturas de especialización en historia del arte medieval centrar en unas horas lectivas el conocimiento de la idoneidad de la combinación de estudios histórico-artísticos y materiales de las obras de arte. Profundizar en la dualidad de las obras de arte y los diferentes métodos de estudio actual.
- **Ejercicios prácticos** en clase que acerquen a los alumnos **el estudio de los métodos visuales** de estudio de las obras de arte, y posteriormente ampliar con visitas *in situ* en museos madrileños de pintura, especialmente en el Museo del Prado, que enseñe la necesidad de la observación directa y el estudio formal de las piezas.
- **Ejercicios prácticos** en clase que acerquen a los alumnos al **estudio de los métodos físicos**, especialmente la radiografía y reflectografía de infrarrojos, para el conocimiento de las obras de arte. Actualmente a través de los medios audiovisuales que los museos ponen en abierto es plausible el estudio de diversas obras y disponer de toda la información.

- **Ejercicios prácticos** en clase que acerquen a los alumnos al conocimiento de **los análisis químicos** realizados a obras de arte.
- Realización de **seminarios específicos** sobre un ejemplo significativo de estudio pictórico que aune ambos análisis.
- **Publicaciones monográficas** a disposición de los alumnos con los estudios más innovadores sobre la metodología de trabajo actual de la pintura, a través de un ejemplo específico, objeto de estudio y principal resultado de un proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.
- **Asistencia a simposio, conferencias, congresos de especialización** para difundir tanto la metodología como los resultados del proyecto de investigación, reforzando la correcta difusión y conocimiento de la pintura tardogótica.
- **Actualización de la página web del proyecto con las recientes y nuevas aportaciones y publicaciones del proyecto de investigación que redundan en el estudio de obras de arte gótico.**

Difusión en red de:

1. Fotografías del visible del retablo de Santiago de la Catedral Primada de Toledo.
 2. Macrofotografías del retablo de Santiago de la Catedral Primada de Toledo.
 3. Resultado de estudios físicos. Colgado en red de radiografías, y reflectografía de infrarrojos del retablo de Santiago de la Catedral Primada de Toledo, proporcionando elementos de análisis y comparación con el visible.
 4. Imágenes del resultado
- de los análisis químicos realizados en el retablo de Santiago de la Catedral Primada de Toledo, permitiendo un estudio completo del políptico.
5. Estudios interdisciplinarios donde se integren y expliquen las imágenes aportadas, el método de estudio seguido, el proceso de obtención y los resultados obtenidos.

4. RECURSOS HUMANOS

EQUIPO DE HISTORIADORES DEL ARTE

Matilde MIQUEL JUAN (UCM)

Olga PÉREZ MONZÓN (UCM)

Pilar MARTÍNEZ TABOADA (UCM)

Iban REDONDO PARES (UCM)

Ana CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Mª JESÚS LÓPEZ MONTILLA (UCM)

Víctor LÓPEZ LLORENTE (UCM)

EQUIPO DE ESTUDIOS FÍSICOS

Miriam BUESO MANZANAS (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Carmen VEGA MARTÍN (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Ana Rosa GARCÍA PÉREZ (UCM)

Ángeles ANAYA RENTERO (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

EQUIPO DE ESTUDIOS QUÍMICOS

María MARTÍN GIL (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Ángela ARTEAGA RODRÍGUEZ (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Ana ALBAR RAMÍREZ (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Pilar BORREGO DÍAZ (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Beatriz MAYANS ZAMORA (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

Mª Concepción DE FRUTOS SANZ (Instituto de Patrimonio Cultural de España)

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (MÁXIMO 3 FOLIOS)

- Entre el 20 y el 23 abril 2016- Simposio Internacional: *Retórica Artística en el tardogótico castellano: la capilla fúnebre de Álvaro de Luna en contexto*, celebrado en la catedral de Toledo, en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional del Prado, los días respectivos del 20 al 23 de abril. Día 24 de abril visita a la ciudad de Sigüenza con los participantes del simposio y proyecto de investigación.

A lo largo del curso 2016-2017 se ha trabajado intensamente en la publicación de las conferencias del simposio y la publicación de fotografías y macrofotografías resultado del proyecto monográfico de estudio del retablo de Álvaro de Luna, que combina los análisis histórico-artísticos con los materiales proporcionando un material de estudio magnífico para la comprensión de los nuevos métodos de estudio pictóricos en la actualidad.

PÉREZ MONZÓN, O; MIQUEL JUAN, M. y MARTIN GIL, M. (eds.), *Retórica Artística en el tardogótico castellano: la capilla fúnebre de Álvaro de Luna en contexto*, Sílex, Madrid, 2017.

Con artículos: Olga PÉREZ MONZÓN Y Matilde MIQUEL JUAN, “*Los cuales maestros gastaron todo su juyzio en cavar las imágenes e componer las ystorias*”. Miradas entrecruzadas: memoria Luna y Mendoza”.

-Javier DOCAMPO CAPILLA, “Difusión del modelo flamenco en la Castilla del siglo XV: el papel de los libros de horas”.

-Ana CARRASÓN LÓPEZ, “Construcción y montaje del retablo de Álvaro de Luna: la madera y su preparación”.

-Marisa GÓMEZ GONZÁLEZ, Ana ALBAR RAMÍREZ, “Los materiales y la técnica pictórica a través de los análisis”.

-Stefanos KROUSTALLIS, “Cuando el oro habla...”. El dorado en el retablo de la capilla de Álvaro de Luna”.

-Iban REDONDO PARES, “Coste de materiales: el valor del retablo Luna”.

-Tomás ANTELO SÁNCHEZ y Carmen VEGA MARTÍN, “Lo invisible y su reflejo en el Retablo de Álvaro de Luna”.

-María Jesús LÓPEZ MONTILLA, “Representar el lujo: Vestimenta, joyería y ajuar litúrgico en el retablo Luna”.

-Víctor LÓPEZ LORENTE, “La más suntuosa capilla de España”. Lujo, poder y magnificencia en la arquitectura de la Capilla Luna”.

PÓSTERS DE DIFUSIÓN DE ÁMBITO NACIONAL UNIVERSITARIO

MIQUEL JUAN, M.; PÉREZ MONZÓN, O., Póster: “La formación del pintor y la práctica de la pintura en los reinos hispanos (1350-1550)”, VV.AA. *Actas del XXI Congreso Nacional de Historia del Arte. La formación artística: creadores-historiadores-espectadores*. Santander, Universidad de Cantabria- Comité Español de Historia del Arte, Santander, septiembre 2016.

LÓPEZ LORENTE, V.D., Póster: La transmisión del conocimiento técnico en los arquitectos de la Corona de Aragón (1392-1506), *XXI Congreso Nacional de Historia del Arte. La formación artística: creadores-historiadores-espectadores*, Comité Español de Historia del Arte. Santander, 20-23 de septiembre de 2016.

CONFERENCIAS UNIVERSITARIAS

PÉREZ MONZÓN, O., “La guerra de Granada: lectura visual de un tema de identidad nacional”, Coloquio *Identidad y espiritualidad en la península Ibérica (siglos XII-XV)* (coord. Isabel Beceiro y Ana Arranz), realizado en la fac. Gª e Hª, de la Universidad Complutense de Madrid, el 6 de octubre 2016.

MIQUEL JUAN, M., Conferencia invitada: Arte, honor y memoria. La capilla de Don Álvaro de Luna en el ocaso de la Edad Media, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universitat Jaume I (Castellón), el 14 de diciembre de 2016.

MIQUEL JUAN, M., Conferencia invitada: Remembranza Luna y fama Mendoza. Arte y arquitectura de la capilla de Santiago en la catedral de Toledo, en el Institut d’Estudis Catalans, de Barcelona, el 6 de marzo de 2017.

CURSO DE POSTGRADO UNIVERSITARIO

Docente en el **curso de postgrado** de especialización en análisis y autentificación de obras de arte (1ª edición), de la Universitat de València-Estudi general. Con la asignatura: *Materias, fuentes y métodos de investigación histórico-artísticos para el análisis, diagnóstico y autentificación de obra de arte: Fuentes para el análisis y diagnóstico de obras de arte: la Edad Media*.

TRABAJO FINAL DE GRADO

2016-2017- Dirección del Trabajo Final de Grado de Marta Osorio Flores, con el título: *El sepulcro del arzobispo Alfonso Carillo en contexto*. En colaboración con la profesora Olga Pérez Monzón.

DIFUSIÓN WEB

Ya está activa la web del proyecto, donde puntualmente se cuelga la información del grupo (www.ucm.es/formacionpintor)

Activado el enlace con el video confeccionado dentro del proyecto de investigación e innovación donde se explica el proceso de trabajo necesario para el análisis histórico-artístico y material de la obra de arte. (https://www.facebook.com/pg/ipcepatrimonio/videos/?ref=page_internal). El video resulta muy útil y una experiencia para los alumnos y los iniciales procedimientos para la labor de campo y la consecución de resultados.

6. Anexos